

Міжнародний гуманітарний університет
Факультет мистецтва і дизайну
Кафедра музичного мистецтва та звукорежисури

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Репертуарне формування концертно-театральних заходів та управління ефективністю кадрів у сфері музичного театру

Галузь знань	<u>02 «Культура і мистецтво»</u>
Спеціальність	<u>025 «Музичне мистецтво»</u>
Назва освітньої програми	<u>Музичне мистецтво</u>
Рівень вищої освіти	<u>другий (магістерський) рівень</u>

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
старший викладач кафедри музичного мистецтва та звукорежисури Архіпова Наталя Євгеніївна	098-551-21-82	arkhipovanatalia@yahoo.com

1. АНОТАЦІЯ ДО КУРСУ

Репертуарне формування концертно-театральних заходів та управління ефективністю кадрів у сфері музичного театру – є дисципліною у циклі вибіркової професійної підготовки здобувачів, яка розширює межі розуміння аспектів виконавсько-творчої діяльності та організаційної роботи для забезпечення успіху постановочної роботи.

Мета курсу – це формування культури мислення та розуміння для професійної діяльності з боку постановочної та організаційної складової концертно-театральних заходів; знання основ організації робочо-постановчого процесу, складу та функціям учасників трупи, постановочної групи та робітників сцени, послідовність етапів підготовки шоу-програми, видів та форм концертної діяльності колективів.

Передумови для вивчення дисципліни - не потребує особливих умов для ознайомлення з дисципліною.

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У процесі реалізації програми дисципліни «Репертуарне формування концертно-театральних заходів та управління ефективністю кадрів у сфері музичного театру» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою програмою:

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії музики, у педагогіці, виконавстві та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові) компетентності

СК 3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти по створенню / інтерпретації / аранжуванню та перекладу музики / звукорежисерської практики обробки звуку.

СК 5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, педагогічної інтерпретації.

СК 7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету.

Навчальна дисципліна «Репертуарне формування концертно-театральних заходів та управління ефективністю кадрів у сфері музичного театру» забезпечує досягнення **програмних результатів навчання (РН)**, передбачених освітньою програмою:

РН 4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків.

РН 5. Вибудувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню інтерпретацію.

РН 7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.

3. ОБСЯГ ТА ОЗНАКИ КУРСУ

Загалом		Вид заняття (денне відділення)			Ознаки курсу		
ЄКТС	годин	Лекційні заняття	Практичні заняття	Самостійна робота	Курс, (рік навчання)	Семестр	Обов'язкова / вибіркова
5	150	14	42	94	1	2	Вибіркова професійна

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2 семестр

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	денна форма			
	усього	у тому числі		
лекц.		прак	сам. роб.	
Тема 1. Загальні концепції театральних заходів.	20	2	6	12
Тема 2. Сучасні кадрові потреби у сфері культури	18	2	4	12
Тема 3. Фахівці з менеджменту та їх функції.	18	2	4	12
Тема 4. Структура концертно-театральної установи: адміністрація, служби, творча трупа, театральні цехи.	20	2	6	12
Тема 5. Управління театральною трупою та її формування.	20	2	6	12
Тема 6. Організація та планування поточного репертуару.	20	2	6	12
Тема 7. Формування змісту та форми концертно - видовищних та театральних заходів.	34	2	10	22
Усього годин	150	14	42	94
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ - ЗАЛІК				

5. ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ / ОБЛАДНАННЯ

Здобувачі вищої освіти отримують теоретичну літературу та відеоматеріал для перегляду виступів видатних виконавців та музичних вистав. Рекомендації, індивідуальні завдання та оцінки за їх виконання надаються як традиційним шляхом, так і з використанням онлайн засобів. Для прослуховування та перегляду медіа - матеріалів використовується інтернет-платформа "You Tube".

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

До самостійної роботи студентів щодо вивчення дисципліни «Репертуарне формування концертно-театральних заходів та управління ефективністю кадрів у сфері музичного театру» включаються наступні завдання:

1. Перегляд та аналіз відеоматеріалів.
2. Прослуховування музики.
3. Складання плейлистів за заданими критеріями.
4. Самостійне опрацювання заданого теоретичного матеріалу.
5. Доповнення конспекту за темами СРС.
6. Підготовка докладів та написання рефератів на задану тему, участь у групових проектах.

7. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Робоча програма навчальної дисципліни передбачає наступні види та методи контролю:

Види контролю	Складові оцінювання
поточний контроль , який здійснюється у ході: проведення практичних занять, виконання індивідуального завдання; проведення консультацій та відпрацювань.	50%
підсумковий контроль , який здійснюється у ході проведення іспиту (заліку).	50%

Методи діагностики знань (контролю)	фронтальне опитування, усне повідомлення, індивідуальне опитування; активність у ансамблі; робота в команді та розуміння спільного надзавдання, нагляд за відповідністю технічного та сценічно-виконавського рівню щодо заданого репертуару, іспит, залік, концертний виступ, робота в студії.
--	--

8. ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ З ПІДСУМКОВИМ КОНТРОЛЕМ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ/ ЗАЛІКУ

Денна форма навчання

Поточний контроль

Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання
Систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях			
1.1. Підготовка до практичних занять та рівень активного включення у процес обговорень тем, участь у групових проектах.	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка якості засвоєного матеріалу та оцінювання результативності під час практичних занять	30
Виконання завдань для самостійного опрацювання			
1.2. Підготовка додаткового теоретичного матеріалу, прослуховування концертних записів та складання плейлистів за заданими параметрами.	-//-	Розгляд відповідного теоретичного або аудіоматеріалу на обговореннях під час аудиторних занять або ІКР ¹ .	10
Виконання індивідуальних завдань			
1.3. Аналіз музичних форм, та виконавського репертуару. Підготовка проектів концертних програм та видовищних закладів. Складання	Відповідно до розкладу занять і графіку ІКР	Перевірка та опитування на аудиторних заняттях. Перегляд проектів та заслуховування докладів на теми заданих рефератів.	10

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі студентами (очно/онлайн)

плейлистів за заданими критеріями. підготовка індивідуальних проєктів та рефератів на задану тему.			
Разом балів за поточний контроль			50
<i>Підсумковий контроль екзамен / залік</i>			50
Всього балів			100

9. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ (для іспиту / заліку)

Рівень знань оцінюється:

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, демонструє знання та глибоке занурення у вивчення поточних тем. Був присутній на всіх заняттях, під час яких вивчав матеріал, та опрацьовував завдання; проявляє активність, ініціативу і творчий підхід у навчанні; під час презентацій та докладів виказує невимушеність і артистизм, гарно висловлює думки, які несуть креативні та цілеспрямовані ідеї.
- «добре» / «зараховано» В - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу, був присутній на всіх заняттях, виконував індивідуальні завдання та СРС, але демонструє формальний підхід у навчанні; має незначні недоліки у демонстрації власних проєктів та докладів, не демонструє зацікавленості, не розвиває думки та не генерує власні ідеї.
- «добре» / «зараховано» С - від 74 до 81 балів. Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє розуміння дисципліни, але приймає слабку участь у колективних проєктах, не виконав достатньо кількість індивідуальних завдань, не виявляє власних ідей та думок. При цьому враховується наявність відвідування занять.
- «задовільно» / «зараховано» D - від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх заняттях, володіє матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність (частково) виконаних індивідуальних занять та самостійної роботи.
- «задовільно» / «зараховано» E - від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх аудиторних заняттях, володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює інтуїтивно, об'єм виконаних індивідуальних завдань та самостійної роботи дуже невеликий і виконаний невчасно.
- «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
- «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом.

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		екзамен	залік
90-100 (10-12)	A	Відмінно	зараховано
82-89 (8-9)	B	Добре	
74-81(6-7)	C		
64-73 (5)	D	Задовільно	
60-63 (4)	E		
35-59 (3)	Fx	незадовільно	не зараховано
1-34 (2)	F		

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Безгін О. І. Система управління театральною справою : навч. пос. Київ, 2003.
2. Безгін О. І.,Бернадська А. Є.; Кочарян І. С.,Успенська О. Ю. Культурна політика та мистецька освіта: моделювання процесів. Монографія. Київ, 2013.
3. Дрожжина Н. Вокальне мистецтво естради: історія, теорія, практика. Харків : Естет Принт, 2019. 336 с.
4. Кендюхов О.В. Інтелектуальний капітал підприємства: методологія формування механізму управління: Монографія. Донецьк : ДонУЕП, 2006. 307 с.
5. Костиця І. О. Сучасні політико-ідеологічні пріоритети управління культурою в Україні : навч. посіб. Київ : КНУКМ , 2011. 160 с.
6. Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство. Американський досвід. Пер. з англ.; за ред. І. Д. Безгіна. Київ : ВВП «Компас», 2000. 639 с.
7. Откидач В.М. Естрадний спів і шоу-бізнес. Вінниця : Нова книга, 2013. 367 с. (Електр.варіант)
8. Серіков А.В., Коваль І.М. Економіка та управління у сучасному репертуарному українському театрі. Монографія. Харків, 2018. 314 с.
9. Apel Willy. Dictionary of Music, New York, E.P. Dutton, 1974. 935 с.

Інтернет-ресурси:

1. Каталог трансляцій музичних шоу та Бродвейських мюзиклів. URL : <https://www.mtishows.com/> (дата звернення: 12.01.2023).
2. On-line бібліотека. URL : <https://www.scribd.com/home> (дата звернення: 14.01.2023).
3. Платформа You-tube. URL : <https://www.youtube.com/> (дата звернення: 14.01.2023).
4. Енциклопедія сучасної України. URL : <https://esu.com.ua/> (дата звернення: 14.01.2023).
5. Електронна бібліотека «Культура України». URL : <https://elib.nlu.org.ua/> (дата звернення: 14.01.2023).
6. Національна освітня платформа. URL : <https://vseosvita.ua/> (дата звернення: 14.01.2023).

Орієнтовний список для прослуховування

Перелік видатних музичних колективів та сольних виконавців, творчість яких рекомендується для прослуховування та вивчення.

ВОКАЛЬНІ ТА ВОКАЛЬНО - ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ГРУПИ:

Acappella, Boswell Sisters, Camerata, Earth Wind & Fire, En Vogue, Incognito, Lambert Hendricks & Ross, ManSound, Naturally 7, New York Voices, Pentatonix, Perpetuum Jazzile, Rockapella, Take 6, The Andrews Sisters, The Fairfield Four, The Hi-Lo's, The King's Singers, The Manhattan Transfer, The Melltones, The Mills Brothers, The Puppini sisters, The Real Group, The Singers Unlimited, The Swingle Singers, Tower Of Power, Wise Guys, Піккардійська Терція.

ВОКАЛІСТИ:

Al Jarreau, Anita O'Day, Ann Hampton Callaway, Annie Ross, Aretha Franklin, Astrud Gilberto, Betty Carter, Billy Eckstine, Billie Holiday, Bobby McFerrin, Carmen McRae, Cassandra Wilson, Cheryl Bentyne, Chris Connor, Curtis Stigers, Dakota Staton, Dee Dee Bridgewater, Diana Krall, Dianne Reeves, Diane Schuur, Dinah Washington, Eddie Jefferson, Eliane Elias, Ella Fitzgerald, Etta James, Frank Sinatra, George Benson, Grady Tate, Jacob Collier, Jackie Cain, Jamie Cullum, James Brown, Janis Siegel, Jazzmeia Horn, Joe Williams, Johnny Hartman, Jon Lucien, Laura Fugi, Leon Thomas, Liane Carroll, Lou Rawls, Maria Rita, Mel Torme, Mose Allison, Nancy Wilson, Nat King Cole, Natalie Cole, Nnenna Freelon, Peggy Lee, Ray Charles, Roberta Gambarini, Roberta Flack, Rosemary Clooney, Roy Kral, Sarah Vaughan, Stevie Wonder, Tania Maria, Tierney Sutton.

БІГ-БЕНДИ:

Duke Ellington, Count Basie, Woody Herman, Stan Kenton, Buddy Rich, Don Ellis, Gerald Wilson, Thad Jones-Mel Lewis, Bill Watrous, Francy Boland, Louis Bellson, Gil Evans, Rob McConnell, Maynard Ferguson, Bob Mintzer, Airmen of note, Bill Holman, Bob Florence, Dizzy Gillespie, Charles Mingus, George Russell, Maria Schneider, Sun Ra, Toshiko Akiyoshi, Lew Tabackin, Mingus Dynasty Big Band, Bob Mintzer, Conrad Herwig's Latin Big Band, Randy Weston, Tito Puente, Eddie Palmieri, Carla Bley, Monday Night Vanguard Orchestra, Wynton Marsalis.

ФОРТЕПІАНО:

Bill Evans, Chick Corea, Herbie Hancock, Oscar Peterson, Lennie Tristano, Thelonius Monk, Art Tatum, Joe Zawinul, Keith Jarrett, George Duke, Bud Powell, Ahmad Jamal, Horace Silver, Kenny Barron, John Lewis, Michel Petrucciani, Michel Camilo, Dave Brubeck, Erroll Garner, Antonio Carlos Jobim,

ТРУБА:

Clifford Brown, Freddie Hubbard, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Clark Terry, Louis Armstrong, Roy Eldridge, Fats Navarro, Chet Baker, Wynton Marsalis, Phillip Harper, Roy Hargrove, Art Farmer, Nat Adderley

САКСОФОН:

Charlie Parker, Sonny Still, Lou Donaldson, Phil Woods, Cannonball Adderley, Lee Konitz, Paul Desmond, Ornette Coleman, Art Pepper, Bobby Watson, Kenny Garrett, Paquito D'Rivera, Steve Coleman, Lester Young, Coleman Hawkins, Stan Getz, John Coltrane, Sonny Rollins, Wayne Shorter, Ben Webster, Benny Golson, Dexter Gordon, Charles Lloyd, Joe Farrell, Mike Brecker, Archie Shepp, Branford Marsalis, Bill Evans, Joe Lovano, James Moody, Joshua Redman, Gary Campbell, Bob Mintzer, Gerry Mulligan, Benny Wallace, Leo Parker, Ronnie Cuber, Denis DiBlasio, David Sanborn, Tom Scott.

ТРОМБОН:

Jimmy Cleveland, Jack Teagarden, Bill Harris, Carl Fontana, Garnett Brown, Roswell Rudd, Hal Crook, Urbie Green, Ray Anderson, Steve Davis.

ФЛЕЙТА:

Hubert Laws, James Moody, Herbie Mann, Roland Kirk, David Liebman, Eric Dolphy, Joe Farrell.

КЛАРНЕТ:

Benny Goodman, Artie Shaw, Tony Scot, Woody Herman, Eric Dolphy, Eddie Daniels, John Carter.

ГІТАРА:

Django Reinhardt, Wes Montgomery, Kenny Burrell, Joe Pass, Jim Hall, Attila Zoller, Pat Martino, Larry Coryell, John McLaughlin, Grant Green, George Benson, Jimmy Raney, Earl Klugh, Scot Henderson, Pat Metheny, John Scofield, Mike Stern, Carlos Santana, Joao Gilberto.

БАС ГІТАРА:

Ray Brown, Oscar Pettiford, Charlie Mingus, Paul Chambers, Richard Davis, Ron Carter, Eddie Gomez, Monk Montgomery, Chuck Rainey, Moke Moore, Jaco Pastorius, George Duvivier, John Patitucci, Peter Washington, Bob Hurst, Todd Coolman.

УДАРНІ ІНСТРУМЕНТИ:

Max Roach, Kenny Clarke, Art Blakey, Paul Motian, Buddy Rich, Grady Tate, Micky Roker, Bobby Moses, Joe Chambers, Alphonse Mouzon, Stan Levy, Danny Richmond, Billy Hart, Lenny White, Al Foster, Steve Davis, Dave Weckl, Tony Reedus, Adam Nussbaum.

ВІБРАФОН:

Milt Jackson, Gary Burton, Dave Friedman, David Samuels, Lionel Hampton, Red Norvo, Steve Nelson, Terry Gibbs, Dave Pike, Stephen Harris, Joe Locke.